

ERIC
VIGNER

SUZANNE M
WENN

COMPAGNIE

Création au Théâtre Saint Louis de Pau
dans le cadre du Centre de recherche et de création théâtrale
Le 3 octobre 2023

IL FĀUT QU'UNE PORTE
SOIT OUVĒRTE OU
FERMĒE

IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE

Avec :
HÉLÈNE BABU, THIBAUT DE MONTALEMBERT

Texte..... ALFRED DE MUSSET
Mise en scène.....ERIC VIGNER
Collaboration artistique.....JUTTA JOHANNA WEISS
Création lumière.....NICOLAS BAZOGE
Création costumes.....FANNY BROUSTE
Maquillage, coiffure.....ANNE BINOIS
Assistanat à la mise en scène.....EMILIE LACOSTE

Création le 25 septembre 2024 au théâtre Saint-Louis de Pau dans le cadre du cycle
MUSSET Centre de recherche et de création théâtrale

Production : CENTRE DE RECHERCHE ET DE CRÉATION THÉÂTRALE DE PAU

Disponible en tournée de septembre à décembre 2024

Contacts

Billal Chegra
06.65.69.68.54
billal@bchegra.com

Jean-Michel Hossenlopp
06.16.74.57.80
jm.hossenlopp@gmail.com

LE CYCLE MUSSET

Dans le cadre du cycle MUSSET mis en œuvre par le Centre de recherche et de création théâtrale de Pau (CRCTP), ERIC VIGNER met en scène IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE avec HÉLÈNE BABU et THIBAUT DE MONTALEMBERT, dont la première présentation aura lieu le 3 octobre 2023 au Théâtre Saint-Louis de Pau après une résidence de création.

NOTE D'INTENTION

Le théâtre de MUSSET interroge à bien des égards les enjeux du théâtre contemporain ; son œuvre souvent cantonnée au romantisme dans l'imaginaire collectif est édifiante à bien des égards vis à vis de la création contemporaine dans sa capacité d'adaptation, d'invention et d'innovation. Ce cycle MUSSET a pour objectif de faire découvrir un auteur finalement mal connu à travers des œuvres qui sont peut-être moins représentées au regard des grands titres que sont LORENZACCIO ou LES CAPRICES DE MARIANNE.

Un théâtre écrit pour être lu

La publication du recueil UN SPECTACLE DANS UN FAUTEUIL (1832) intervient après l'échec de sa première pièce LA NUIT VÉNITIENNE à l'Odéon (1830). ALFRED DE MUSSET a 21 ans et pose ce qui me semble être un acte manifeste. Il s'affranchit des contraintes de la représentation et se détourne d'une écriture destinée au jeu et à la mise en scène pendant 17 ans en écrivant, comme l'exprimera MARGUERITE DURAS dans LA VIE MATÉRIELLE, du « théâtre lu ».

Cet acte de liberté est passionnant à plus d'un titre. S'affranchissant des contraintes de la représentation scénique, il se donne la liberté d'écrire et d'inventer des formes nouvelles qui vont de la littérature à l'écriture dramatique en passant par la poésie, traversant les esthétiques, les genres pour proposer son théâtre romantique. UN SPECTACLE DANS UN FAUTEUIL est un livre qui contient trois « essais » dramatiques. Le premier LA COUPE ET LES LÈVRES est un poème dramatique tragique en alexandrins, le second À QUOI RÊVENT LES JEUNES FILLES, une comédie en vers qui initie le cycle des comédies et proverbes et le dernier NAMOUNA un conte oriental rimé.

MUSSET écrit. En cela il nous autorise et nous invite à inventer de nouvelles formes d'interprétation du jeu de l'acteur qui se déploient sur un large spectre qui va de la lecture, « porter le texte hors du livre par la voix seule » (LA VIE MATÉRIELLE, MARGUERITE DURAS) à l'interprétation incarnée où la dimension sonore et musicale prend toute sa place.

En m'intéressant à MUSSET, je poursuis cette recherche que je mène depuis LA PLUIE D'ÉTÉ grâce à l'apport de MARGUERITE DURAS à la fois sur un possible renouvellement du jeu, de l'interprétation et de ses différents niveaux d'investigation.

Ce travail va de pair avec celui de la représentation. Toutes questions qui sont au centre de notre recherche contemporaine. La question du lieu choisi au préalable conditionne aussi la représentation. Une grande partie de mon travail - dès la naissance de la compagnie dans une ancienne manufacture d'Issy les Moulineaux - se poursuivra ici à Pau dans la confrontation d'une proposition littéraire et dramatique du théâtre de MUSSET avec le patrimoine architectural du 19ème siècle dont le théâtre à l'italienne Saint-Louis fait partie. Mais aussi dans l'appropriation des Villas Paloisées dites Anglaises qui constituent pour notre projet un cadre patrimonial qui rencontre naturellement l'œuvre de MUSSET et la culture du 19ème siècle française et européenne.

Les thèmes qui traversent l'œuvre d'ALFRED DE MUSSET sont ceux qui m'ont toujours intéressé à savoir ceux de l'existence et de l'amour en premier lieu.

Travailler l'œuvre du jeune MUSSET c'est prendre avec lui un chemin de traverse qui est profondément intime.

ERIC VIGNER (mars 2023)

IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE

La pièce IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE contient un motif récurrent dans l'œuvre de MUSSET. Le duo. Le couple. L'homme et la femme face à face et l'amour, au centre de la relation entre deux êtres, ou plutôt l'expression de sa vérité au théâtre, de ce que l'on croit à travers l'expression littéraire, est au centre des préoccupations de l'auteur. Quel devrait être l'expression nécessaire et crédible de l'amour ? Qu'est ce qui fait que l'art du jeu de l'acteur et de la mise en scène donne à faire croire à l'expression des sentiments et des paroles dites ? MUSSET autorisera la représentation à la scène de ses pièces trois ans après l'écriture d'IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE.

Le théâtre de MUSSET est un théâtre qui s'invente en marge et à travers les formes établies et répertoriées de son temps dont le proverbe fait partie. Cet effort d'affranchissement et d'invention, d'émancipation est constitutif de l'œuvre. MUSSET ne se résigne pas à une interprétation du monde, il sait qu'elles sont multiples, variables, inconstantes et paradoxales tout comme l'amour. La profondeur de cette œuvre tient dans l'impossibilité de son interprétation univoque. MUSSET est un homme et un artiste irréductible.

La dédicace de LA COUPE ET LES LÈVRES est explicite à cet égard et revendique l'invention comme moteur de création. La singularité de cette œuvre très courte (MUSSET meurt à 46 ans) dans un temps troublé où - il le dit lui-même - il ne trouve pas sa place, est un sujet d'étude passionnant pour nous, il rencontre celui de la mission du CRCTP ou comment la recherche contemporaine sur l'œuvre d'un auteur classique ou romantique éclaire et nourrit notre théâtre. C'est une œuvre d'autofiction avant l'heure, dont l'expression littéraire puise dans l'expérience intime, celles des sentiments et les contradictions qui l'agitent. Comment ne pas lire dans cet affrontement amoureux entre le comte et la marquise les histoires passionnelles d'ALFRED DE MUSSET et des femmes de sa vie qui courent de pièces en pièces depuis ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR ? On pense aussi aux LIAISONS DANGEREUSES de PIERRE CHODERLOS DE LACLOS (1782) et plus précisément à QUARTETT d'HEINER MÜLLER. Il y a bien entendu l'influence de MARIVAUX où l'amour dans son rapport au monde est une question tout aussi complexe.

Sous un apparent badinage, il s'agit d'un combat plus profond, essentiel et si la résolution semble établie pour « faire une bonne fin », la promesse du mariage, l'intérêt de l'essai est dans l'espace qui se trouve « entre ». Avant que la porte ne se ferme. Avant la résolution.

Cette résolution ne clôt pas le chapitre, il le referme pour un temps.

Dans ce proverbe comme dans beaucoup d'autres, la question centrale est celle de l'amour, comme souvent dans l'œuvre de MUSSET. Si DURAS est l'écrivain de l'amour au 20ème siècle, MUSSET pourrait être son alter ego au 19ème. Cette question

passionnée et complexe s'incarne dans le couple, l'homme et la femme, le duo qui est au cœur des pièces et se décline au fil de l'œuvre.

THIBAUT DE MONTALEMBERT et HÉLÈNE BABU sont unis à la vie et à la scène.

THIBAUT DE MONTALEMBERT, jeune acteur fraîchement sorti de l'école de PATRICE CHÉREAU aux Amandiers a déjà abordé MUSSET en 1993 avec IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE, avec pour partenaire MARIANNE DENICOURT. La pièce mise en espace par LOUIS-DO DE LENCQUESAING est présentée pour une cinquantaine de spectateurs dans une des salles hautes du Théâtre national de l'Odéon, pas de décor autre que celui de cette salle de travail et des costumes contemporains. Elle a fait l'objet d'un film pour la télévision réalisé par BENOÎT JACQUOT.

En 1993, HÉLÈNE BABU est élève au CNSAD et participe à l'atelier que je mène sur le livre LA PLUIE D'ÉTÉ de MARGUERITE DURAS dans le théâtre à l'italienne du Conservatoire d'art dramatique de Paris. Cet atelier de recherche sur LA PLUIE D'ÉTÉ qui deviendra un spectacle, puis un film de JACQUES ANDRÉ pour ARTE a déterminé le vocabulaire du théâtre que je voulais faire : un théâtre de texte où l'acteur et son art est au centre de la représentation, cette mise en jeu se faisant le plus souvent en rapport avec la réalité architecturale des lieux qui allaient accueillir ces propositions et souvent déterminer leurs mise en forme.

HÉLÈNE et THIBAUT ne se connaissaient pas en 1993. 30 années de théâtre et de vie sont passées, et c'est avec ce couple d'acteurs à la vie et à la scène que nous remettons l'ouvrage sur le métier avec MUSSET dans le cadre du CRCTP.

EXTRAIT 1

LE COMTE

Non, sur l'honneur, je parle du fond de l'âme. Je conviendrai, tant que vous voudrez, que j'étais entré ici sans dessein ; je ne comptais que vous voir en passant, témoin cette porte que j'ai ouverte trois fois pour m'en aller. La conversation que nous venons d'avoir, vos railleries, votre froideur même, m'ont entraîné plus loin qu'il ne fallait peut-être ; mais ce n'est pas d'aujourd'hui seulement, c'est du premier jour où je vous ai vue, que je vous aime, que je vous adore... Je n'exagère pas en m'exprimant ainsi ;... oui, depuis plus d'un an, je vous adore, je ne songe...

EXTRAIT 2

LA MARQUISE

Monsieur, voilà de l'éloquence.

LE COMTE

Non, madame ; je veux dire ceci : que l'amour est immortellement jeune, et que les façons de l'exprimer sont et demeureront éternellement vieilles. Les formes usées, les redites, ces lambeaux de romans qui vous sortent du cœur on ne sait pas pourquoi, tout cet entourage, tout cet attirail, c'est un cortège de vieux chambellans, de vieux diplomates, de vieux ministres, c'est le caquet de l'antichambre d'un roi ; tout cela passe, mais ce roi-là ne meurt pas. L'amour est mort, vive l'amour !

LE CENTRE DE RECHERCHE ET DE CRÉATION THÉÂTRALE DE PAU

Depuis deux ans, le metteur en scène ERIC VIGNER imagine à Pau un Centre de recherche et de création théâtrale dédié au répertoire français des 17ème, 18ème et 19ème siècles. Cette nouvelle institution développe un projet artistique et intellectuel inédit associant la RECHERCHE, la CRÉATION et la TRANSMISSION dans un rapport au PATRIMOINE architectural.

En imaginant un lieu dédié aux principes fondamentaux du théâtre français, ERIC VIGNER défend une position singulière au sein du paysage théâtral français. Ces trois siècles qui ont vu se succéder de grandes périodes de l'histoire de France et des courants littéraires et artistiques majeurs ont façonné et produit un théâtre nouveau, moderne, contemporain et révolutionnaire qui irrigue aujourd'hui nos pratiques et a encore beaucoup à nous dévoiler. Cette période, totalement novatrice et étonnante, constitue un socle, une référence et une source d'inspiration pour les créateurs du 21ème siècle qui cherchent à inventer de nouvelles formes.

En août 2022, MOLIERE 3.0, manifestation de préfiguration du Centre, a réuni pour la première fois à Pau des chercheurs spécialistes du théâtre du 17ème siècle et des équipes artistiques au cours de résidences de création dans des sites patrimoniaux du centre-ville. ARTHUR NAUZYCIEL a investi la salle des cent couverts du château de Pau avec la première promotion de l'Ecole du TNB afin de re-crée sa première mise en scène LE MALADE IMAGINAIRE OU LE SILENCE DE MOLIERE. HÉLÈNE BABU et THIBAUT DE MONTALEMBERT ont travaillé dans la cour d'honneur du château de Pau afin d'offrir au public pauois une version inédite des FÂCHEUX. Enfin, ERIC VIGNER a proposé au coeur du théâtre à l'italienne, le Saint-Louis, une traversée du mythe de DOM JUAN en inversant le rapport scénique, plaçant les spectateurs sur le plateau. En marge des représentations, une série de communications publiques ont eu lieu dans la Chapelle des Réparatrices réunissant les metteurs en scène et les spécialistes. Ces moments d'échanges, partagés avec le grand public, ont permis à chacun de se plonger dans l'oeuvre de MOLIERE et dans son siècle. La matière intellectuelle de ces journées publiques a été publiée dans un ouvrage MOLIERE 3.0. Enfin, de nombreux étudiants de l'Ecole du TNB et du conservatoire de Pau ont participé à des masterclass animées par les metteurs en scène en résidence. En quelques jours, la RECHERCHE, la CRÉATION et la TRANSMISSION ont résonné dans des lieux emblématiques de la ville de Pau, rassemblant des publics variés et proposant une traversée complète du théâtre de MOLIERE.

La saison 2023/2024 ouvre un nouveau cycle du Centre de recherche et de création théâtrale dédié à ALFRED DE MUSSET. Plusieurs résidences et temps forts publics se succéderont pendant l'année avec comme point d'orgue la manifestation MUSSET 2024 du 26 août au 1er septembre 2024. Les équipes artistiques et le collège de

chercheurs constitué pour accompagner l'ensemble du cycle seront accueillis dans le théâtre Saint-Louis mais aussi dans les villas dites anglaises, témoins exceptionnels d'un 19ème siècle brillant à Pau. Dans ce cadre, la RECHERCHE et la CRÉATION sont associées dès le démarrage des projets artistiques qui seront présentés au mois d'août 2024. Enfin, les villas dites anglaises constituent un cadre de jeu exceptionnel pour traverser l'oeuvre de MUSSET. Leurs architectures singulières, leurs volumes et leurs parcs viennent façonner, comme une empreinte, une esthétique singulière en se plongeant dans le corps d'un texte, d'une œuvre autant que dans le corps même d'une architecture. Cette empreinte sera la signature et la marque de fabrique des spectacles du Centre de recherche et de création théâtrale de Pau.

LE COLLÈGE DE RECHERCHE

Un collège de recherche a été constitué, rassemblant des chercheurs et des spécialistes du théâtre du 19ème siècle de l'université de Pau mais aussi de Rennes et de Rouen. Ce collectif a développé un projet intellectuel afin de guider les metteurs en scène et le public en leur donnant des clés pour aborder le théâtre de MUSSET dans des lieux patrimoniaux singuliers. Présents dès les premières lectures, ils éclairent de leur savoir le processus de création artistique. Inversement, le travail mené au plateau ouvre de nouvelles pistes de réflexion.

Cette matière scientifique et littéraire sera transmise au grand public tout au long de l'année à l'occasion des sorties de résidence successives et grâce à des publications régulières.

Dès le mois d'octobre 2023, à l'occasion de la création d'IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE par ERIC VIGNER au théâtre Saint-Louis, nous réunissons ces spécialistes pour une journée de communications publiques. Ces communications seront l'occasion de partager avec le grand public et nos partenaires une connaissance commune autour de l'oeuvre de MUSSET et de son siècle. Un premier ouvrage sera publié à cette occasion. Dès le démarrage du cycle MUSSET, la RECHERCHE, la CRÉATION et la TRANSMISSION se croisent au coeur du théâtre Saint-Louis, lieu emblématique du théâtre palois et du PATRIMOINE du 19ème siècle.

Cette matière intellectuelle et l'ensemble des modes de transmission (conférences, publications, ressources...) accompagnent les représentations des spectacles. Nous imaginons la tournée à venir comme un espace de diffusion intellectuel et artistique mêlant la RECHERCHE, la CRÉATION et la TRANSMISSION dans un rapport au PATRIMOINE.

SYLVAIN LEDDA est Professeur de littérature française à l'université de Rouen Normandie, membre du CÉRÉDI. Spécialiste du romantisme français, il a consacré de nombreux travaux et éditions au théâtre romantique, en particulier à MUSSET et à DUMAS. Il a également coédité le Théâtre complet de VIGNY (Paris, 2018). Il a édité l'oeuvre en prose de MUSSET, mais aussi plusieurs de ses pièces, dont UN SPECTACLE DANS UN FAUTEUIL en vers (1832). Il a publié une cinquantaine d'articles sur MUSSET et son oeuvre et lui a consacré cinq ouvrages, dont un essai sur MUSSET ET LA FANTAISIE (Droz, 2012). Il dirige avec Esther Pinon le DICTIONNAIRE MUSSET (en ligne).

ESTHER PINON est maîtresse de conférences en littérature française à l'Université de Rennes 2. Ses recherches portent principalement sur MUSSET, et plus largement sur le théâtre et la poésie romantiques. Elle s'intéresse notamment à l'expression littéraire du sacré et de la spiritualité, et à la manière dont s'y articulent le doute et la nuance. Sa thèse, LE MAL DU CIEL : MUSSET ET LE SACRÉ est parue chez Champion. Elle co-dirige, avec SYLVAIN LEDDA, un DICTIONNAIRE MUSSET en ligne. Elle contribue à l'édition des théâtres complets de MUSSET et DUMAS. Elle publiera prochainement, toujours dans la collection GF, une édition des CONTES D'ESPAGNE ET D'ITALIE.

PIERRE CAUSSE est maître de conférences en études théâtrales à l'Université de Rennes 2. Ses recherches portent sur l'histoire des spectacles des années 1800-1950, et explorent les diverses manières dont la scène élabore des images de la nature. Sa thèse, MÉTÉORES EN SCÈNE. DE LA REPRÉSENTATION DU TEMPS QU'IL FAIT À LA CRÉATION DE L'ATMOSPHÈRE (1827 - 1947), écrite sous la direction d'Olivier Bara, est en cours de publication. Avec Léonor Delaunay et Laure Fernandez, il a dirigé le numéro de la Revue d'Histoire du Théâtre consacré à LA FABRIQUE DU PAYSAGE (avril 2023). Dans la continuité de ses travaux sur le décor, il s'intéresse également à l'histoire des techniques scéniques. Il pratique également l'écriture, et accompagne ponctuellement des compagnies théâtrales dans leur réflexion dramaturgique.

HÉLÈNE LAPLACE-CLAVERIE est une ancienne élève de l'Ecole normale supérieure (ULM). Elle est professeure de littérature française à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA). Elle dirige depuis 2018 le laboratoire interdisciplinaire ALTER réunissant l'ensemble des chercheurs du domaine Arts-Lettres-Langues en poste à l'UPPA. Ses recherches portent sur les arts du spectacle en France au 19ème et au 20ème siècle, envisagés dans leurs relations avec la littérature. Elle a notamment travaillé sur l'art de la danse, sur le genre théâtral de la féerie et sur des auteurs comme THÉOPHILE GAUTIER, EDMOND ROSTAND, JEAN GIRAUDOUX et JEAN COCTEAU. Elle s'intéresse aussi à la patrimonialisation de la littérature et prépare un projet de recherche sur les maisons d'écrivain en Nouvelle Aquitaine.

ALFRED DE MUSSET

Poète, romancier et auteur dramatique, ALFRED DE MUSSET (1810-1857) s'engage très tôt dans une carrière littéraire auprès des Romantiques. Né trop tard pour appartenir pleinement à la première génération romantique, même si le Cénacle lui met le pied à l'étrier : « Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux » fait-il dire à son héros ROLLA.

Dès 1829, il publie son premier recueil poétique, les CONTES D'ESPAGNE ET D'ITALIE qui lui vaut, très jeune, une reconnaissance littéraire. Le 1er décembre 1830, la création de LA NUIT VÉNITIENNE à l'Odéon est un échec. Il jure de ne plus écrire pour le plateau, mais continue à écrire du théâtre sans se soucier des contingences de la représentation. Il publie ses pièces dans la REVUE DES DEUX MONDES, puis les regroupe en recueil sous le titre explicite : UN SPECTACLE DANS UN FAUTEUIL.

Depuis son plus jeune âge, MUSSET associe étroitement littérature et passion amoureuse. GEORGE SAND, rencontrée en 1833, est la muse qui lui inspire LORENZACCIO, FANTASIO, ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR. Cette relation tumultueuse, leur rupture en 1835, laissent des traces indélébiles sur la santé nerveuse déjà fragile de MUSSET. D'autres femmes lui inspireront une correspondance littéraire telles que CAROLINE JAUBERT ou PAULINE GARCIA.

Après SAND, l'œuvre littéraire prend un nouveau tournant apparemment plus assagi avec la comédie et le proverbe, se plaçant dans la lignée de MARIVAUX, de CARMONTELLE, de CRÉBILLON fils. Avec ses proverbes (IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE, UN CAPRICE...), MUSSET renouvelle la comédie de mœurs, dans une forme libre qu'il assume loin des simples divertissements de salon, l'enrichissant d'une dimension morale.

Il écrit également des nouvelles en prose et LA CONFESSION D'UN ENFANT DU SIÈCLE en 1836, roman mêlant narration fictive et autobiographie. Il y dépeint sa relation avec SAND ainsi qu'une vision sociologique de son époque.

La comédienne RACHEL lui inspire une nouvelle passion en 1838 alors qu'elle fait ses débuts à la Comédie-Française. La reconnaissance vient sur le tard, quand il est joué dans cette même maison, à partir de 1847.

Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1845, il est élu à l'Académie française en 1852 au siège 10.

Il meurt à 46 ans le 2 mai 1857 des suites de la tuberculose et d'une vie d'excès, alcoolisme, oisiveté et débauche. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise.

ÉRIC VIGNER

Après des études supérieures d'arts plastiques, ERIC VIGNER entre à l'ENSATT puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris dans la classe de MICHEL BOUQUET. En 1990, il fonde la compagnie SUZANNE M. avec LA MAISON D'OS de ROLAND DUBILLARD, spectacle créé dans une usine désaffectée d'Issy-les-Moulineaux puis repris dans les fondations de la grande arche de La Défense dans le cadre du Festival d'Automne à Paris. Son travail de plasticien, indissociable de celui de metteur en scène, est le plus souvent lié à la réalité des lieux qu'il investit (usine, musée, cloître, tribunal, théâtre à l'italienne). Sa recherche porte sur le répertoire classique français (HUGO, RACINE, MOLIÈRE, CORNEILLE) en parallèle avec les écritures contemporaines qu'elles soient littéraires ou dramatiques (DUBILLARD, DURAS, KOLTÈS). À l'opéra, il collabore avec CHRISTOPHE ROUSSET et JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI.

ERIC VIGNER rencontre MARGUERITE DURAS en 1993 lorsqu'il crée LA PLUIE D'ÉTÉ (Éd. P.O.L, 1991). L'écrivain lui donne les droits d'HIROSHIMA MON AMOUR. Viendront ensuite SAVANNAH BAY à la Comédie-Française pour son entrée au répertoire, LA BÊTE DANS LA JUNGLE au Kennedy Center à Washington, PLUIE D'ÉTÉ À HIROSHIMA pour le 60e Festival d'Avignon, GATES TO INDIA SONG pour le festival Bonjour India 2013.

Nommé à la direction du CDDB-Centre Dramatique de Lorient, avec sa sœur BÉNÉDICTE VIGNER ils mettent en place un projet artistique consacré à la découverte, à l'accompagnement et à la production d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes de théâtre dont certains assument aujourd'hui des responsabilités nationales au service du théâtre public (ERIC RUF, ARTHUR NAUZYCIEL, MARC LAINÉ, CHLOÉ DABERT). Les artistes graphiques M/M (Paris) participent à la construction d'une nouvelle identité. Le théâtre, aménagé dans un ancien cinéma d'art et d'essai, produira 87 spectacles dont 49 textes contemporains, 18 premières mises en scène dont la moitié par des femmes. Le CDDB-Théâtre de Lorient devient Centre Dramatique National en 2002 avec la construction du Grand Théâtre. En 2013, ERIC VIGNER prend la direction artistique du Théâtre de Lorient qui regroupe le CDDB et le Grand Théâtre avec un projet pluridisciplinaire. Aux artistes associés, CHRISTOPHE HONORÉ, MADELEINE LOUARN, MARC LAINÉ et CHLOÉ DABERT, se joignent BORIS CHARMATZ pour la danse et JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI pour la musique.

À l'international, ERIC VIGNER travaille à faire connaître le répertoire français classique et contemporain traduit, édité et joué en langue vernaculaire. LE BOURGEOIS-GENTILHOMME OU LE JEU DU KWI-JOK de MOLIÈRE et LULLY au Théâtre national à Séoul (Prix France-Corée 2004), BERBERI Y SEVILJES de BEAUMARCHAIS au Théâtre national de Tirana, (Prix du Festival de Buntrit et Bharat Rang Mahotsav, Delhi), IN THE SOLITUDE OF THE COTTON FIELDS de KOLTÈS aux Etats-Unis dans le cadre de l'U.S. Koltès Project, GATES TO INDIA SONG à partir du VICE-CONSUL de MARGUERITE DURAS à Bombay, Calcutta et New Delhi dans le cadre du Festival Bonjour India. Dans la continuité de cet intérêt permanent pour les autres cultures et soucieux de transmission, il fonde en 2010 l'Académie internationale de théâtre avec sept jeunes acteurs étrangers et français issus de la diversité. Ce projet de trois ans associe déjà la RECHERCHE, la CRÉATION et la TRANSMISSION autour de trois productions, LA PLACE ROYALE de CORNEILLE, GUANTANAMO de FRANK SMITH et LA FACULTÉ de CHRISTOPHE HONORÉ, créé au Festival d'Avignon en 2012. Ces trois spectacles font l'objet d'une tournée nationale très importante. L'actrice EYE HAÏDARA et le metteur en scène TOMMY MILLIOT ont été formés dans cette académie.

En 2014, il écrit et met en scène TRISTAN, édité aux Solitaires Intempestifs, premier volet d'une trilogie consacrée aux rituels d'amour et de mort à partir du mythe de TRISTAN et ISEULT. En 2015, en collaboration avec M/M (Paris), il publie les affiches du Théâtre de Lorient (1996-2015) dans un ouvrage qui témoigne de 20 années de création au sein du théâtre public. En 2016, avec la compagnie SUZANNE M., il poursuit son travail à l'international et met en scène le procès BRANCUSI CONTRE ETATS-UNIS au Théâtre de l'Odéon de Bucarest. Le texte est édité en roumain chez Curtea Veche et l'affiche est réalisée par l'artiste MIRCEA CANTOR. La même année, il publie QUARANTE-HUIT ENTRÉES EN SCÈNE, toujours aux Solitaires Intempestifs. En 2017, à l'invitation du Théâtre national de Tirana, il fait entrer VICTOR HUGO au répertoire albanais avec LUCRÈCE BORGIA. La portée politique de l'œuvre fait écho à l'histoire de l'Albanie, encore meurtrie par près de 50 ans de dictature autocrate. Le spectacle est présenté en France au Festival du Théâtre National de Bretagne en novembre 2017. Ces deux projets réalisés pour ces pays des Balkans interrogent le passé à l'heure de la construction européenne.

En 2018, il poursuit sa recherche à partir du mythe de TRISTAN et ISEULT avec PARTAGE DE MIDI de PAUL CLAUDEL, qui sera créé au Théâtre National de Strasbourg, puis présenté au Théâtre National de Bretagne, au CDN de Reims et au Théâtre de la Ville à Paris. Ce spectacle sera également invité dans le cadre du festival Croisements organisé par l'Institut français en Chine, pour être présenté à Tianjun et Wenzhou.

Depuis 2019, il est directeur artistique du théâtre Saint- Louis à Pau.

En 2020, il met en scène MITHRIDATE de RACINE avec STANISLAS NORDEY, THOMAS JOLLY, JULES SAGOT, JUTTA JOHANNA WEISS, PHILIPPE MORIER GENOUD et YANNIS SKOUTTA au TNS en coproduction avec le TNB, la Comédie de Reims et de Valence, le Quai d'Angers et la ville de Pau. Ce spectacle, qui ne sera présenté au public qu'après la réouverture des théâtres après la pandémie en mai 2021 puis en tournée en 2022, fait néanmoins l'objet d'un film pour France Télévisions à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle plateforme culturelle Culturebox.

Poursuivant sa relation artistique avec le théâtre albanais, il met en scène en 2022 FINALJIA E DASHURISË (CLÔTURE DE L'AMOUR) de PASCAL RAMBERT dans une traduction de NONDA VARFI pour LUIZA XHUVANI et VASJAN LASMI de la troupe du Théâtre National d'Albanie pour l'ouverture du Festival de Skampa à Elbasan.

En août 2022, il crée DOM JUAN A4 avec JULES SAGOT, BÉNÉDICTE CERUTTI, JUTTA JOHANNA WEISS et EVA LORQUET dans le cadre de MOLIÈRE 3.0, qui marque la première édition du Centre de recherche et de création théâtrale de Pau (CRCTP). Ce centre unique en France, dont il est l'initiateur, est dédié au répertoire français du 17ème au 19ème siècle et associe étroitement la RECHERCHE, la CRÉATION et la TRANSMISSION dans un rapport immédiat au PATRIMOINE architectural.

À l'automne 2022, il met en scène pour la première fois en France la pièce LES ENFANTS de la dramaturge anglaise LUCY KIRKWOOD au Théâtre de l'Atelier à Paris avec DOMINIQUE VALADIÉ, FRÉDÉRIC PIERROT et CÉCILE BRUNE.

En 2023, il met en scène HÉLÈNE BABU et THIBAUT DE MONTALEMBERT dans IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE d'ALFRED DE MUSSET, premier opus d'un travail de recherche sur l'œuvre de MUSSET qui sera au centre de la seconde manifestation du CRCTP en août 2024.

ERIC VIGNER est Officier des Arts et des Lettres.

LES ACTEURS

HÉLÈNE BABU débute à l'âge de 10 ans par une formation de danseuse classique à L'École de Danse de l'Opéra de Paris. Elle entre par la suite au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris (CNSAD) où elle suit les cours de PHILIPPE ADRIEN. Au cours de ses études, elle joue GRAND PEUR ET MISÈRE DU 111ÈME REICH de BERTOLT BRECHT mis en scène par PHILIPPE ADRIEN au théâtre de la Tempête, et LA PLUIE D'ÉTÉ de MARGUERITE DURAS mis en scène par ÉRIC VIGNER au Théâtre d'Aubervilliers.

À la sortie du conservatoire, elle joue sous la direction des metteurs en scène MICHEL DIDYM, JULIE BROCHEN, KATARINA TALBACH, CHRISTOPHE RAUCK, ARTHUR NAUZYCIEL, ERIC VIGNER, ROGER PLANCHON, LAURENT LAFFARGUE. Au cours de sa carrière, elle a interprété des rôles dans de nombreuses pièces classiques, modernes et contemporaines (MARGUERITE DURAS, SHAKESPEARE, MOLIÈRE, ROLAND DUBILLARD, GEORGES FEYDEAU, HEINRICH VON KLEIST, PIRANDELLO...)

Elle met en scène LE NAIN de PAR LAGERKVIST avec ISABELLE NANTY au Festival du Thoronet, LES FÂCHEUX de MOLIÈRE, dont une nouvelle version a été présentée à Pau dans le cadre de MOLIÈRE 3.0 en août 2022 en préfiguration du Centre de recherche et de création théâtrale, ainsi que des pièces de FEYDEAU, COURTELINE et LABICHE.

En 2023, elle retrouve ÉRIC VIGNER à Pau dans le cadre du cycle MUSSET 2024 du Centre de recherche et de création théâtrale pour créer IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE d'ALFRED DE MUSSET.

THIBAUT DE MONTALEMBERT s'est formé à l'École du Théâtre des Amandiers dirigée par PATRICE CHÉREAU et PIERRE ROMAN. Après avoir travaillé avec PATRICE CHÉREAU (HÔTEL DE FRANCE, PLATONOV, HAMLET), PIERRE ROMAN (LA PETITE CATHERINE, IVANOV, CHRONIQUE D'UNE FIN D'APRÈS-MIDI), LUC BONDY (LE CONTE D'HIVER), il rencontre ARNAUD DESPLECHIN. Ils feront trois films ensemble (LA VIE DES MORTS, LA SENTINELLE, COMMENT JE ME SUIS DISPUTÉ). Puis il intègre la COMÉDIE-FRANÇAISE où il joue MOLIÈRE, SCHILLER, VICTOR HUGO, NERVAL. Suivront des rencontres de théâtre (THIERRY DE PERETTI, SALOMÉ LELOUCH, CHARLES TEMPLON), de cinéma (RACHID BOUCHARÉB, BLANDINE LENOIR, RUBEN ALVES), de télévision (DOMINIQUE MOLL, ALAIN TASMA, VIRGINIE WAGON), jusqu'à la série DIX POUR CENT produite par DOMINIQUE BESNEHARD. Série dont le succès planétaire lui ouvre les portes de productions internationales (KING de DAVID MICHOD, THE GRAND MASTER réalisé par TIM VAN PATEN avec MICHAEL DOUGLAS, MY MOTHER'S WEDDING réalisé par KRISTIN SCOTT THOMAS avec SCARLETT JOHANSSON ET SIENNA MILLER, HEARTSTOPPER avec KIT CONNOR et OLIVIA COLEMAN).

Il met en scène LA LETTRE AU PÈRE de KAFKA au théâtre de La Bastille et ouvre une école pendant trois ans. Il fonde avec HÉLÈNE BABU la compagnie CÉLÉBRATION 43. Ils créent au fil des ans des spectacles joués principalement dans des lieux patrimoniaux, le plus souvent extérieurs (LA MOUETTE, LES FÂCHEUX, J'INVITE LE COLONEL).

En 2023, il joue pour la première fois sous la direction d'ÉRIC VIGNER aux côtés d'HÉLÈNE BABU dans IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE d'ALFRED DE MUSSET dans le cadre du cycle MUSSET 2024 du Centre de recherche et de création théâtrale de Pau.